ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO "LA ESMERALDA"

PLAN DE TRABAJO

Ciclo Escolar 2012-2013/1

Nombre de la asignatura: Seminario de Teoría I	
Nombre del profesor: Karla Alexandra Villegas Ramírez	
Semestre: 5to semestre	**Número de sesiones** 32
Fecha 25 de Abril 2012	**Horas frente a grupo** 20

Presentación

La asignatura de *Seminario de teoría I* dentro del programa educativo de la Escuela Nacional *La Esmeralda*, no sólo abordará y analizará de forma teórico – crítica todas aquellas prácticas que emplean las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio primordial para la expresión en el ámbito de la creación artística, sino que estudiará la redimensión del imperativo tecnológico en el espacio de la creación literaria que va de la ciencia ficción al cyberpunk. Se hará énfasis en el estudio de las artes tecnológicas en el marco de la tecnocultura; el ciberespacio, ciborgs, ciberfeminismo y ciberpunk. También se realizará un análisis sobre algunas posturas teóricas y literarias sobre *una sociedad posthumana*. De la misma forma se revisará los fenómenos culturales derivados del llamado Capitalismo Cognitivo: comunidades del software libre; creative commons (copyleft); la ética del hacker. El alumno entenderá cuál es el correlato crítico que se plantea desde las prácticas artísticas y literarias frente al terreno de la Tecnociencia.

Objetivos de aprendizaje (generales y específicos):

Generales:

- Brindar un panorama de las prácticas artístico tecnológicas.
- Conocer los principales problemas y objetos de la estética de las artes electrónicas.
- Reconocer los aportes de esta confluencia arte & tecnología al pensamiento contemporáneo.
- Conocer el correlato literario del imperativo tecnológico.

De los objetivos generales planteados se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Adquirir herramientas teóricas y conceptuales para comprender e interpretar las producciones artístico-tecnológicas.
- Aplicar esos conocimientos al análisis y evaluación de obras.
- Capacitar en el desarrollo de un pensamiento analítico y crítico capaz de comprender los caminos y desafíos abiertos por el arte electrónico en el terreno de la Estética.

Temas y subtemas

En el 5to semestre se vuelve necesario introducir las siguientes nociones al alumno:

De la robótica, el video, la realidad virtual a las últimas tendencias del arte tecnológico (*tactical media, Hardware Hacking, code poetry, digital performance, etc)*. De la tecnociencia a la ciencia ficción y el cyberpunk. En el semestre se comenzarán a introducir nociones específicas provenientes de estas tendencias orientado hacia el análisis de textos específicos. Sus particularidades formales, conceptuales y estéticas.

Subtemas:

- Lenguaje y realidad
  - Interacción y ruptura con la realidad
  - Participación
- Imagen Técnica
- De las máquinas de la visión a la máquina de la ficción
  - Cinema y cibernética
  - Cinema y la teoría de los sistemas: la tecnología de la interfaz
  - Cinema y algoritmos genéticos
  - Comunicación inalámbrica y el ciberespacio no local, distribuido y compartido
  - Neurocinema
  - Cinema cuántico
- Media Art: arte basado en medios
  - Arte generado por computadora. Arte basado en dispositivos. Device art
- Medios
  - Contexto historico de la primera intensificación tecnológica al proyecto Manhattan
  - El comienzo de la Tecnociencia. Imperativo tecnológico.
  - Los límites de lo digital. Imaginarios tecnológicos: ciencia ficción y ciberpunk

Metodología del curso

Las clases tendrán una modalidad que va de la introducción histórica al análisis teórico-práctico de las diversas manifestaciones artísticas que se vinculan con tecnología. Cada clase estará estructurada alrededor de un tema central sobre el que los alumnos poseerán cierto conocimiento debido a los textos cuya lectura se solicitará con anticipación. Se trabajará con material didáctico, visual, sonoro y audiovisual. Alrededor de ellos se discutirán los textos, y el docente introducirá los contenidos previstos para la clase. De esta forma, la clase será un espacio de confluencia de informaciones, pensamientos y saberes en el que se propiciará el desarrollo transdisciplinario de ideas y conceptos.

Se promoverá el trabajo expositivo para incentivar las discusiones al interior de los grupos. Por otra parte, se recomendará a los alumnos la búsqueda de información sobre los contenidos de cada clase, a fin de que puedan aportar otras miradas a las proporcionadas por el profesor y los textos. Además se le pedirá al alumno distintas dinámicas de entrega entre las que se sugiere las siguientes:

Exposición. Se implementarán dinámicas de revisión, análisis y debate sobre la utilización de los medios en diversos ámbitos expresivos que serán guiados por el docente, para proveer recursos de reflexión al alumno.

Taller. Se desarrollarán trabajos prácticos y teóricos orientados a resolver los problemas implicados en el desenvolvimiento de medios digitales.

Trabajos de investigación. El alumno desarrollará y entregará trabajos de análisis.

Otras actividades programadas

Visitas a museos, encuentros, congresos, intercambio teórico en línea con diversas personalidades.

Bibliografía mínima

- ALVAREZ BASSO, Carlota. “Media art. Manual de instrucciones”, en LA FERLA, Jorge (comp). *Arte audiovisual: tecnologías y discursos*. Buenos Aires: Eudeba, 1998.
- BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica”, en BENJAMIN, Walter. *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus, 1989.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Post Producción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005.
- CASTELLS, Manuel. La era de la información. Tomo 1, 2 y 3. Siglo XXI Editores, México, 2001.
- LINS Ribeiro, Gustavo. Post-imperialismo: para una discusión después del post-colonialismo y del multiculturalismo. En libro: Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005.
- ECHEVERRÍA, Javier. La revolución tecnocientífica. Fondo de Cultura Económica, España, 2003
- DEITCH, Jeffrey. “Posthumano”, en *Post Human* (cat.exp.). Lausanne : FAE Musée d’Art Contemporain, 1992.
- GIANNETTI, Claudia. “El arte más allá del arte: paradigmas estéticos del media art”, en GIANNETTI, Claudia. *Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología*. Barcelona: L’Angelot, 2002.
- HARAWAY, Donna. “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX”, en HARAWAY, Donna. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza.* Madrid. Cátedra: 1995.
- MARZO, Jorge Luis. *Me, Mycell and I. Tecnología, movilidad y vida social*. Barcelona. Fundación Tàpies: 2003.
- MITCHAM, Carl. “La filosofía de la tecnología en las humanidades”, en MITCHAM, Carl. *¿Qué es la filosofía de la tecnología?* Barcelona: Anthropos, 1989.
- QUINTANILLA, Miguel Ángel. “Problemas filosóficos de la tecnología”, en QUINTANILLA, Miguel Ángel. *Tecnología: Un enfoque filosófico*. Buenos Aires: Eudeba, 1991.
- NAVAS, Eduardo. “Remix: El lazo de repetición y representación”, en ALONSO, Rodrigo (ed). *Inter/activos. Ambientes, redes, teleactividad*. Buenos Aires: Espacio Fundación Telefónica 2008.
- SIBILIA, Paula. “La intimidad como espectáculo”. Fondo de Cultura Económica. México, 2008.
- SIBILIA, Paula. “El hombre post-orgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales”. Fondo de Cultura Económica. México, 2008.

Bibliografía General

- AGUILAR GARCÍA, Teresa. *Ontología Cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad*

*tecnológica.*Barcelona. Gedisa: 2008.

- ATTALI, Jacques. *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*. Valencia. Ruedo ibérico: 1977.

- BRONCANO, Fernando. *Mundos artificiales. Filosofía del cambio tecnológico*. México. Paidós, UNAM, 2000.

- CRITICAL ART ENSAMBLE. *The Electronic Disturbance*. Brooklyn. Autonomedia: 1994.

- DARLEY, Andrew. *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona. Paidós: 2002.

- DE KERCKHOVE, Derrick. *Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web*. Barcelona. Gedisa: 1999.

- DRUCKREY, Timothy (ed.). *Electronic Culture. Technology and Visual Representation.* New York. Aperture: 1996.

- DYAZ, Antonio; ARAGONESES, Julián. *Arte, placer y tecnología*. Madrid. Anaya; SGAE: 1995.

- GIANNETTI, Claudia (ed). *Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología.* Barcelona. L'Angelot: 2002.

- GOLDBERG, Ken (ed.). *The Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age of the Internet*. Cambridge (Mass.). The MIT Press: 2000.

- GUBERN, Roman. *El simio informatizado*. Madrid. Fundesco: 1987.

- HEIM, Michael. The Metaphysics of Virtual Reality. New York; Oxford. Oxford University Press, 1993.

- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo (ed.). *Arte, cuerpo, tecnología*. Salamanca. Universidad de Salamanca: 2003.

- MANOVICH, Lev. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Buenos Aires. Paidós: 2006.

- PACKER, Randall; JORDAN, Ken (ed.). *Multimedia. From Wagner to Virtual Reality.* New York. W. W. Northon: 2001.

- PENNY, Simon (ed.). *Critical Issues in Electronic Media*. New York. State University of New York Press: 1995.

- PISCITELLI, Alejandro. *Ciberculturas 2.0. En la era de las máquinas inteligentes*. Buenos Aires. Paidós: 2002.

- RUTSKY, R.L. *High Techné. Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman.* Minneapolis: University of Minnesota: 1999.

- RHEINGOLD, Howard. *Realidad virtual*. Barcelona. Gedisa: 1994.

- SCHOLDER, Amy; CRANDALL, Jordan (ed.). *Interaction. Artistic Practice in the Network.* New York. PAD: 2001.

- SCHULTZ, Margarita. *Filosofía y producciones digitales*. Buenos Aires. Alfagrama: 2006.

- SOMMERER, Christa, MIGNONNEAU, Laurent (eds). *Art @ Science.* Wien, New York. Springer: 1998.

- TURKLE, Sherry. *La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era de Internet.* Barcelona. Paidós: 1997.

- WILSON, Stephen. *Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology.* Cambridge (Mass). The MIT Press: 2002.

- ZAPP, Andrea (ed.). *Networked Narrative Environments as Imaginary Spaces of Being.* Manchester; Liverpool. MIRIAD; FACT: 2004.

Criterios de evaluación y acreditación

- Proyecto final. Se desarrollará un texto que integre las lecturas realizadas a lo largo del semestre.
- Asistencia a clases (80%)

Firma del profesor